

综艺依托优秀传统文化绽放

中华优秀传统文化是讲好中国故事的独特资源。文化类综艺节目受众面广、影响力大、传播效果好,是推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的重要形式之一。近年来,文化类综艺节目广受关注。电视媒体与网络视听平台持续发力,推出了多主题、多层次、多类型的文化类综艺节目,促进了中华优秀传统文化高质量传播,具有一定的文化价值与创新意义,其创作特点和经验值得总结。

在内容呈现上,文化类综艺节目拓展内容覆盖面,除了诗词、戏曲、文物等领域之外,还延展到典籍、国乐、传统节日、杂技等方面,在思想穿透力、文化影响力、艺术感染力方面下足功夫。由中央广播电视台联合多家单位共同制作的节目《中国考古大会》,围绕中国考古学百年历程中的重大考古发现、文化遗存、遗址文物等展开,融考古发掘研究与史海钩沉于一炉,梳理中华文明起源和发展的历史脉络。河南卫视《元宵奇妙夜》《端午奇妙游》《中秋奇妙游》《重阳奇妙游》等“中国节日系列”节目,深度挖掘中国传统节日文化,描摹历史风貌,其国风、国韵、国潮引发一轮轮观看热潮与网络热议,引起观众共鸣。节目《中国地名大会》第二季以地名知识为载体,从地理、历史、语言、民俗、文学

等各个角度展现中华大地的万千气象,引导人们发现地名背后深厚的人文底蕴,唤起观众的家国情怀。

在主题挖掘上,中华优秀传统文化的历史厚度得到进一步呈现。北京卫视节目《上新了·故宫》以新颖的形式为古朴典雅的建筑增添鲜活气息。浙江卫视节目《万里走单骑——遗产里的中国》让观众跟随嘉宾探访中华文明之美,兼具专业性和趣味性。中央广播电视台总台节目《典籍里的中国》在浩如烟海的典籍中探赜索隐、披沙拣金,以典籍为载体,从文明起源讲到当代传承。节目将《尚书》《周易》《楚辞》《论语》等作为演绎对象,以“影视+戏剧”的方式,讲述典籍在中华文明的历史长河中源起流转的经过及书中的动人故事。戏剧演绎和专家阐释的双线赋能,有效地帮助观众领悟中华优秀传统文化的魅力。

在美学表达上,文化类综艺节目注重彰显精神之美、崇高之美、人文之美。浙江卫视节目《妙墨中国心》邀请书法名家、文化名家、书法爱好者参与,从“天下第一行书”起笔,用5个篇章对行、草、篆、隶、楷五大书体溯源,深刻表现“笔墨当随时代”的主题。节目注重书法作品背后的人文探寻,《兰亭集序》映射旧时“兰亭修禊”的民俗习惯,观照王羲之落笔时的心绪转变,由隶转楷的

书风沿革催生出不同的楷书流派……历史故事的融入,让节目言之有物、言之有趣。

互联网技术的发展为文艺工作者提供了更广阔的想象空间,让新技术、新理念、新表达具备更多的可能性、更强的可行性。更好传播中华优秀传统文化,离不开文化类综艺节目创作的理念创新、形态创新与技术创新。

近年来,主题化、系列化、跨形式,成为文化类综艺节目的突出特点。中央广播电视台总台节目《国家宝藏》坚持“让国宝活起来”的创作理念,推出“展演季”系列节目,开辟了一条文化类综艺细分内容赛道——对国宝进行“主题式”的二次排列组合,为受众“翻译”文物之美,在历史维度上探索古代文明与艺术之源,再提炼、再升华其背后的精神气象。节目《故事里的中国》第三季通过“戏剧+影视+综艺”的综合表达方式,演绎经典片段、访谈主创人物、再现真实故事背后的情感力量,每期节目甄选一个经典故事,进行戏剧演绎和多元化呈现。河南卫视和网站共同推出的节目《舞千年》采用影视剧标准,制作故事化综艺,以综艺展示中国舞经典,实现影视、舞蹈、综艺的多重形式融合。

目前,越来越多文化类综艺节目运用先进技术将虚拟场景与现实舞台相

融合,让古风习习的诗意舞台,彰显光彩夺目的中华审美风范。中央广播电视台总台节目《经典咏流传——致敬英雄》对中华经典文本进行音乐化的创新改编,通过艺术化的手法展现了历史人物生动可感的侧面,表现不屈不挠、刚毅坚韧的英雄品格。如第九期节目中,在情景交融的舞台中,《昨夜书》诠释了岳飞铮铮铁骨背后的细思柔肠,生动诠释了岳飞的英雄气概与民族精神。在这种沉浸式3D视听体验中,观众与英雄抒发的家国情怀产生了强烈共振。

在传播上,通过制播联动、多屏联动、深度融合、全媒体传播,精准掌握并充分利用融媒体传播规律,推动节目的口碑式传播,是文化类综艺“破圈”的有益经验。电视台与网络媒体,在制作、播出等环节实现全程紧密联动、场内场外全面互动、大屏小屏及时互动,综合提升传播效果。

传承与弘扬中华优秀传统文化,既需要久久为功,更需要花大力气、开动脑筋,创造性运用新技术、新理念、新表达,将中华美学精神巧妙熔铸其中,从而真正促进中华优秀传统文化的高质量传播。我们期待,未来有更多体现中国特色、中国风格、中国气派的文化类综艺节目,持续打动我们、滋润我们、鼓舞我们。

抱仔

“线上推广”或为戏曲传播注入活力

近年来,随着“国风”“国潮”等文化元素的火爆,作为中国传统文化的结晶,戏曲吸引了一大批新的年轻粉丝。不少网络平台通过晚会、直播等形式,为戏曲文化的传播注入新活力,一批带有戏曲元素的艺术形式受到热捧。

“渔家住在水中央,两岸芦花似围墙……”近日,安徽省安庆市怀宁县黄梅戏剧团在短视频平台开展直播,一段段悠扬的黄梅调抓住了许多年轻观众的心。有网友在直播间评论说:“没想到我这个‘00后’,一下子爱上了黄梅戏!”这种效应一下使得剧团直播间开播仅3个月,就收获了60万粉丝和300万点赞。

黄梅戏在短视频平台大受欢迎并非偶然。有报告显示,截至今年2月,短视频平台覆盖戏曲种类达300余种,其中有231种开通了直播。过去一年,戏曲直播开播超过80万场,平均每场观看3200余人次,相当于一场中型演出。京剧、秦腔、越剧、黄梅戏、豫剧等最受观众欢迎。而潮剧、河南坠子、庐剧、花鼓戏等濒危剧种,也通过网络被更多人了解。

“线上看戏”为何能吸引越来越多的观众?“90后”戏迷万全认为:“对传统戏曲来说,网络平台提供了一个可以较便捷了解这门艺术的入口。”

5年前一次偶然的机会,万全在剧

院听了一场《四郎探母》,大受震撼,从此爱上了京剧。现在,他日常最大的爱好就是在网络上观看京剧类视频。“现场听戏的效果当然是最好的。但戏曲艺术传承了这么久,有很多深厚的背景知识要慢慢了解、学习。在网上看京剧视频,最大的好处是有很多网友通过留言、发弹幕介绍这些知识,对刚接触这门艺术的年轻戏迷来说非常有用。大家通过网络互相交流、找到共鸣后,也会更愿意继续了解戏曲艺术,甚至买票去线下看戏曲演出。”先前根本想不到这样的话出自一位90后。

不仅传统戏曲找到新的展示天地,一些吸纳了戏曲元素的艺术形式也通过网络走进大众视野。

在哔哩哔哩网站上,一位视频UP主(上传者)因用戏腔翻唱古风歌曲《探窗》《万疆》等而走红,吸引了近80万粉丝。她毕业于上海戏剧学院,学的是京剧中老旦一行。但在日常生活中,她发现很多不太了解京剧的年轻人,往往只知道青衣、花旦,完全没听过老旦。平日里喜欢古风歌曲的她觉得,可以用老旦的发声来演唱一些在“古风圈”很受欢迎的歌曲。“于是就剪辑了一些歌曲串烧的视频发布到网上。做这件事,我自己感觉很有意思,也是希望能让更多人接触到我所热爱的老旦行当。”

在戏腔视频走红后,不断有观众

给这位“老旦”发来私信说,“过去不了解戏曲,但看了你的演唱以后,我专门去搜了某个传统剧目”,这应该是这位戏曲从业者最高兴的时刻。现在,这位UP主特意在直播时向观众推荐一些入门的戏曲剧目,做一些传统剧目的介绍、鉴赏等。

“这类戏腔歌曲的走红,正因为青年创作者对新媒体更熟悉、更懂年轻人,用‘玩’的心态运用传统戏曲元素进行艺术上的创新。”复旦大学中国研究院副研究员林凌认为,艺术没有观众,就会走向消亡。“我们都知道传承的重要性,但传承不等于守旧,长久的传承离不开创新,戏曲的发展历程也是一个不断创新的过程。戏曲要吸引观众,就需要从‘好玩’的角度为戏曲传承注入新元素。”

新的传播媒介为戏曲传承提供了新机遇。业内人士认为,戏曲这一传承千年的艺术在新时代迸发出了新的生命力。很多年轻人听到自己民族文化的东西还是有共鸣的。可能有些人过去对戏曲有偏见,但只要搭好一个便捷的桥梁,就能让大家感受到戏曲的魅力。只有通过多渠道融合发展,中华优秀传统文化才有可能触达更广泛的青少年群体,获得更广阔的发展空间,进而最终转化为实打实的文化软实力,更好地助推中国文化走出去。

选自《学习强国》

《重生之门》爆在认真

王俊凯《重生之门》“520”迎来了成员的收官之夜,反响巨大。从数据榜单、观众口碑、参与观众的覆盖面以及各种观众分析的广度和深度,证明它是近年来悬疑剧的天花板,但其意义远不止于此。

它标志着又一部现象级“超级剧”的诞生。超级剧在2017年优酷秋季戏剧论坛上首次提出,此次这一爆款的出现,证明了网剧在超级剧时代不可或缺的作用。

《重生之门》成功运用了多种电影拍摄手法,光影的运用、镜头转场、空镜隐喻、魔幻现实主义等表现手法。我们在网剧中看到了对电影手法娴熟流畅的运用。网剧不再是“狗血”“小儿科”,我们也看到了它深层次的主题和立意。而这种成功的融合也将引领更多创作者探索影剧巧妙融合的新趋势。

在这部剧里面,我们看到了所有主创的用心良苦。编剧和导演精心打磨剧本,拍摄每一个镜头,每个场景搭建以及道具服装细致入微,演员们不断精益求精,不断追求真实和完美。我们也看到了青年演员王俊凯在面对每一场戏的认真,对待每一个镜头的严苛。

《重生之门》的意义远不止是一部简单的网剧,它的每一处用心都将带给诚心打造作品的创造者们更多的信心,因为在这个时代,任何的营销都抵不过“内容为王”,任何的浮夸都比不上“用心塑造角色”。用杨冬导演“天下武功,唯真不破”作为结束,期待更多更优秀的影视作品。

王文